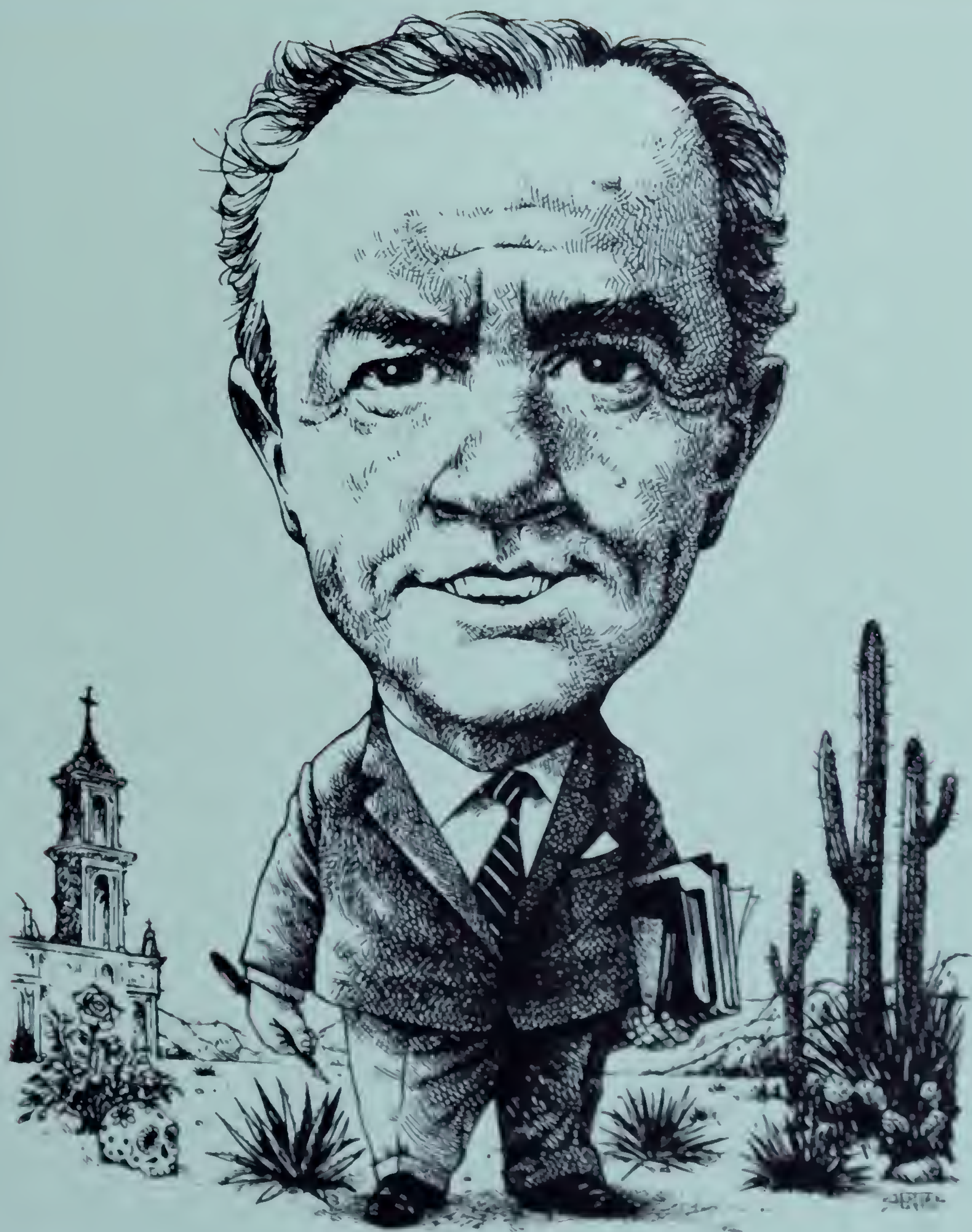
National Endowment for the Arts

GUÍA DEL MAESTRO

INSTITUTE of Museum and Library SERVICES

VEINTE CUENTISTAS MEXICANOS

Sol, piedra y sombras

NATIONAL
ENDOWMENT
FOR THE ARTS

THE BIG READ

VEINTE CUENTISTAS MEXICANOS

Sol, piedra y sombras

GUÍA DEL MAESTRO

El National Endowment for the Arts (Fondo Nacional para las Artes de los Estados Unidos) es una agencia pública dedicada a apoyar la excelencia en las artes, tanto nuevas como establecidas, acercándolas a todos los estadounidenses y ofreciendo liderazgo en la educación sobre las artes. Establecido por el Congreso en 1965 como una agencia independiente del gobierno federal, el Fondo es el mayor patrocinador anual de las artes de la nación, acercando las bellas artes a los 50 estados del país, incluyendo zonas rurales, los barrios urbanos más humildes y bases militares.

El Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas es la fuente principal de apoyo federal para las 122.000 bibliotecas y 17.500 museos del país. Su misión es crear buenas bibliotecas y museos que conecten a la gente con la información y las ideas. El Instituto funciona a nivel nacional y en coordinación con organizaciones estatales y locales para mantener la herencia, la cultura y el conocimiento, promover el aprendizaje y la innovación y apoyar el desarrollo profesional.

Arts Midwest conecta a la gente de todo el Medio Oeste y del mundo con oportunidades artísticas significativas, compartiendo la creatividad, el conocimiento y la comprensión más allá de las fronteras. Con base en Minneápolis, Arts Midwest conecta las artes con públicos en los nueve estados de la región: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio y Wisconsin. Una de las seis organizaciones regionales de las artes sin fines de lucro de los Estados Unidos, Arts Midwest tiene más de 25 años de historia.

Apoyo adicional para The Big Read también ofrecido por la fundación **W.K. Kellogg Foundation.**

Publicado por

National Endowment for the Arts
1100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20506-0001
(202) 682-5400
www.nea.gov

Fuentes bibliográficas

Gioia, Dana and R. S. Gwynn, eds. *The Longman Anthology of Short Fiction: Stories and Authors in Context.* New York: Longman, 2001. Utilizado con el permiso de Dana Gioia.

Hernández, Jorge F. ed. *Sun, Stone, and Shadows: 20 Great Mexican Short Stories.* México: Fondo de Cultura Económica, 2008.

Thiel, Diane. "Octavio Paz: My Life with the Wave" in *An Introduction to Fiction.* Gioia, Dana, and X. J. Kennedy, eds. New York: Longman, 1999.

Agradecimientos

David Kipen, Director de Literatura del NEA, National Reading Initiatives

Sarah Bainter Cunningham, PhD, Directora de Educación Artística del NEA

Escritores: David Kipen, Erika Koss, Dan Brady, y Molly Thomas-Hicks para el National Endowment for the Arts, con un prefacio de Dana Gioia

Editor de la serie: Molly Thomas-Hicks para el National Endowment for the Arts

Diseño gráfico: Fletcher Design/Washington, DC

Traducido por Jorge F. Hernández y TripleInk

Créditos de las imágenes

Retrato de la portada:: John Sherffius para The Big Read. **Página iv:** Portada del libro cortesía del Fondo de Cultura Económica, cortesía de Mark Segal/ Getty Images. **Página 1:** Caricatura de Dana Gioia por John Sherffius. **Interior de la portada:** Cortesía de Robert Yager/ Getty Images.

Julio de 2008

Índice

Sun, Stone, and Shadows
20 GREAT MEXICAN SHORT STORIES

"En tinta verde al vuelo sobre hojas amarillentas o en el nervioso repiquetear que antes dejaban escuchar las máquinas de escribir, aquí hay cuentos que se leen como quien dilata una sobremesa sin prisas, como quien narra kilómetro tras kilómetro un viaje que se pierde en atardeceres morados, o como quien recuerda pedazos de vida entre el insomnio hipnótico con el que se desplaza un vagón del Metro en la ciudad de México".

—JORGE F. HERNÁNDEZ

tomado de la introducción de *Sol, piedra y sombras*

Introducción

Bienvenido a The Big Read, una importante iniciativa del National Endowment for the Arts (NEA, el Fondo Nacional para las Artes de Estados Unidos) diseñada para revitalizar el papel de la lectura literaria en la cultura estadounidense. La iniciativa The Big Read desea unir comunidades a través de la gran literatura, así como inspirar a que los estudiantes se vuelvan lectores para toda la vida.

La Guía del maestro de la iniciativa The Big Read contiene diez lecciones para guiarle a través de la antología de cuentistas mexicanos, *Sol, piedra y sombras*. Cada lección tiene cuatro secciones: un tópico a enfocarse, actividades para discusión, ejercicios de escritura y tareas asignadas. Además, hemos ofrecido proyectos angulares y sugerido tópicos para ensayo, así como impresos a repartirse con información adicional de las historias, la cultura e historia mexicanas, así como las biografías de los autores. Todas las lecciones se complementan con los estándares estatales en materia del lenguaje de las artes, requeridos para el género de ficción.

Los materiales de enseñanza para The Big Read incluyen también un CD. Repleto de entrevistas, comentarios y extractos del libro, el CD de The Big Read presenta grabaciones de lecturas de los cuentos y testimonios de primera mano en torno a por qué la ficción corta mexicana es una vía tan atractiva para explorar la cultura y herencia del país. Muchos escritores célebres, académicos y actores han ofrecido su tiempo para hacer de los CD de The Big Read excitantes contribuciones para el salón de clase.

Finalmente, la Guía del lector de The Big Read profundiza la exploración con entrevistas, listas de libros, cronologías e información histórica. Esperamos que esta guía y su contenido le permitan disfrutar junto con sus alumnos, al mismo tiempo que los introduce a las grandes obras de la literatura mexicana.

Les deseamos desde el NEA un emocionante y productivo año escolar.

Dana Gioia

Dana Gioia
Presidente del National Endowment for the Arts

Horario sugerido para la enseñanza

1
Primer día

ENFOQUE: La lectura de ficción corta

Actividades: Leer y comentar los dos primeros impresos entregados en clase, así como la Introducción a *Sol, piedra y sombras* de la Guía del lector. Escribir un pequeño ensayo, considerando el encanto de algún relato favorito.

Tarea: Leer la biografía de Rosario Castellanos en la Guía del lector (p. 8) y "Lección de cocina".

2
Segundo día

"Lección de cocina"
de Rosario Castellanos

ENFOQUE: El realismo

Actividades: Comentar las maneras en que Castellanos utiliza el lenguaje que atrae y atañe a los sentidos.

Tarea: Escribir una descripción del narrador del cuento.

3
Tercer día

"Lección de cocina"
de Rosario Castellanos

ENFOQUE: La narrativa y el punto de vista

Actividades: Comentar el papel del narrador y cómo podría cambiar la historia si fuera contada desde la perspectiva de la tercera persona.

Tarea: Leer "¡Diles que no me maten!" de Juan Rulfo. Enumerar los personajes principales de la historia y escribir una descripción en una sola línea de cada uno de ellos.

4
Cuarto día

"¡Diles que no me maten!"
de Juan Rulfo

ENFOQUE: El desarrollo de personajes

Actividades: Enumerar los personajes principales de la historia. Celebrar un juicio ficticio de Juvencio. Escribir una descripción de lo que les sucede a los personajes en cuanto termina la narración.

Tarea: Volver a leer el cuento e identificar los momentos decisivos más importantes.

5
Quinto día

"¡Diles que no me maten!"
de Juan Rulfo

ENFOQUE: La trama

Actividades: Discutir y comentar el ritmo que lleva la historia y construir una línea de tiempo. Escribir un pequeño ensayo considerando las maneras en que los giros de la trama y las escenas retrospectivas alteran la manera en que el lector percibe a los personajes del cuento.

Tarea: Leer "Mi vida con la ola" de Octavio Paz. Identificar momentos en que la historia parece extraña y otros, donde parece ser más convencional.

6

Sexto día

"Mi vida con la ola"
de Octavio Paz

ENFOQUE: El surrealismo

Actividades: Comentar y discutir el surrealismo. Identificar ejemplos específicos donde la historia podría considerarse surrealista, tradicional o romántica. Escribir sobre cómo la cita de Paz en torno a la modernidad podría incluir claves interpretativas para el cuento.

Tarea: Volver a leer el cuento y leer el tercer impreso recibido. Escribir dos párrafos a partir de la interpretación del relato por parte de Diane Thiel.

7

Séptimo día

"Mi vida con la ola"
de Octavio Paz

ENFOQUE: La metáfora

Actividades: Comentar y discutir sobre la imaginería y la personificación. Debatir en torno al análisis del cuento de Thiel. Escribir un ensayo considerando el impacto de comprender tanto las cualidades literales como figurativas de la ola.

Tarea: Leer "Chac Mool" de Carlos Fuentes. Poner particular atención en la estructura del cuento.

8

Octavo día

"Chac Mool" de Carlos Fuentes

ENFOQUE: La escritura epistolar

Actividades: Comentar y discutir la estructura del relato y cómo se presta la forma para el horror y el suspenso. Escribir un cuento en forma epistolar.

Tarea: Encontrar ejemplos de simbolismo en "Chac Mool".

9

Noveno día

"Chac Mool" de Carlos Fuentes

ENFOQUE: El simbolismo

Actividades: Comentar y discutir el valor simbólico de la figura de piedra. Escribir un ensayo sobre el valor simbólico del agua.

Tarea: Pedir a los alumnos que empiecen a escribir ensayos, cuyos borradores deberán entregarse para la siguiente clase.

10

Décimo día

ENFOQUE: ¿Qué hace grande a un cuento corto?

Actividades: Explorar las cualidades de un gran cuento corto. Revisar los borradores de los ensayos o sus primeras versiones.

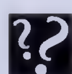
Tarea: Se solicita que entreguen sus ensayos para la siguiente sesión.

1

Lección uno

ENFOQUE:
La lectura de ficción corta

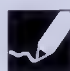
La literatura tiene mucho que ofrecer al lector. En tanto que se trata de un arte verbal, el acto de leer mejora el vocabulario y despierta la atención de los lectores sobre el poder del lenguaje, puliendo nuestra habilidad para expresarnos. El origen de la ficción corta se remonta hasta la antigua tradición de contar cuentos, cuando las narraciones se transmitían de una generación a otra. Los cuentos son más concentrados que las novelas, por lo que son ideales para leerse en una sola sentada. Debido a su brevedad, la ficción corta ofrece a los maestros oportunidades únicas para explorar varios aspectos de la literatura (trama, desarrollo de personajes, punto de vista y ambiente), todo dentro de un accesible periodo de tiempo.

Actividades para discusión

Leer el primer impreso a repartirse: Ficción corta. Pedir a los alumnos que nombren algunas de sus fábulas favoritas, cuentos de hadas, parábolas o cuentos largos. ¿Qué aspectos de estas historias les son atractivos? ¿Recuerdan si la oyeron narrada o leída la primera vez, o si la leyeron ellos mismos? ¿Es una experiencia significativamente diferente leer un cuento a escucharlo leído en voz alta? ¿Cuál prefieren los alumnos y por qué?

Leer la introducción a *Sol, piedra y sombras* de la Guía del lector (p. 3) y el segundo impreso a repartirse: Crítica de la respuesta del lector. Usar el impreso y el ensayo para hablar sobre las maneras en que la lectura de la literatura mexicana puede ampliar la comprensión que tiene el lector sobre la historia y la cultura de México. Iniciar una discusión sobre las maneras en que la trama, la acción o el carácter particular de una historia pueden ser interpretados de diferentes maneras por diferentes personas. Pedir a los alumnos que mantengan un cuaderno separado que sirva como diario de sus respuestas como lectores. Utilizarán este cuaderno para sus tareas, para dar seguimiento a sus respuestas en torno a los cuentos, anotar preguntas y hacer una lista de palabras del vocabulario.

Ejercicio de escritura

Pedir a los alumnos que escriban tres párrafos en su diario de lectura sobre su fábula favorita, cuento de hadas preferido, parábola o cuento largo. ¿Cuál era la trama de la historia? ¿Contenía una lección moral o era tan sólo entretenida la historia? Preguntar a los alumnos por qué la historia les fue atractiva a la edad en que la escucharon por primera vez y si mantiene o no el mismo efecto emocional al día de hoy.

Tarea

Pedir a los alumnos que lean la breve biografía de Rosario Castellanos en la Guía del lector (p. 8) y "Lección de cocina". Pedirles que escriban un pequeño ensayo en su diario de lectura, comparando a la mujer y su cocina con la persona de su propia familia que guste o no de cocinar.

2

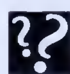
Lección dos

ENFOQUE:
El realismo

"Lección de cocina" de Rosario Castellanos

El realismo es un intento por reproducir fielmente las vidas de personas comunes en situaciones cotidianas. Los personajes, ambientes y hechos se presentan en maneras que el lector puede reconocer como plausibles. A menudo, el realismo depende de atraer los sentidos del lector, ya que el éxito de la ficción realista depende la destreza del autor para estructurar tramas que parezcan verídicas desde las perspectivas emocional, psicológica y sensorial.

La comida y su preparación son una parte especialmente importante de la cultura mexicana. En "Lección de cocina" de Rosario Castellanos, una mujer recién casada intenta cocinar un guisado por primera vez. La cocina, la carne y los aromas están descritos con gran detalle y hacen eco del estado emocional de la narradora. Se hace evidente que la esterilidad de la cocina y el fracaso culinario de la narradora simbolizan su complicado matrimonio y su resistencia a asumir el papel tradicional que le espera en su nuevo hogar.

Actividades para discusión

Pedir a varios alumnos que lean en voz alta su tarea. ¿Son similares sus ensayos? Si no, comentar las diversas reacciones al relato de los alumnos en conjunto, recordando que la crítica de la respuesta del lector permite diferentes interpretaciones de un mismo cuento mientras las opiniones de cada lector permanezcan fundadas en el texto mismo. ¿En qué tanto afecta la experiencia personal la manera en que los alumnos se identifican con el cuento? ¿Pasa lo mismo con toda obra de literatura?

Pedir a los alumnos que nombren varios ejemplos de imágenes, pensamientos, acciones o emociones contenidas en el cuento que sean tanto realistas, como creíbles. Como clase, discutir cómo cada uno de los elementos contribuye al éxito de la historia.

El ambiente o atmósfera de un relato es el tiempo y lugar en los que transcurre la acción de una historia. A menudo, el ambiente es mucho más que mera información de fondo. Un ambiente particular puede provocar que sucedan cosas. Los personajes puestos en un ambiente específico pueden comportarse de ciertas maneras, tener entendimientos profundos y revelar su naturaleza más íntima. Discutir la importancia de la ambientación de este cuento.

Ejercicio de escritura

Rosario Castellanos apela a todos los sentidos de sus lectores para crear una ficción realista. Pedir a los alumnos que escriban un pequeño ensayo donde identifiquen las maneras en que Castellanos ha apelado a todos los sentidos de los lectores al escribir "Lección de cocina".

Tarea

Pedir a los alumnos que escriban en su diario de lectura una breve descripción de la historia del narrador, incluyendo un párrafo para cada una de las siguientes preguntas: ¿Quién es el narrador? ¿Cómo se siente sobre su matrimonio y el papel tradicional que tienen las mujeres en la sociedad mexicana? ¿Qué paralelos marca la narradora entre ella misma y la carne arruinada?

3

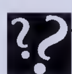
Lección tres

ENFOQUE:
La narrativa y el punto de vista

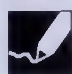
"Lección de cocina" de Rosario Castellanos

El narrador cuenta la historia desde la perspectiva específica informada por sus particulares creencias y experiencias. Los narradores pueden ser personajes principales o menores, o bien, existir afuera del relato mismo. El narrador teje su punto de vista, incluso con ignorancia o sesgos de subjetividad, para contar el cuento. El narrador en primera persona participa directamente en los hechos de la historia con el uso del "yo". Un narrador distanciado, que a menudo no es personaje, está desprendido de la acción del relato y utiliza la tercera persona (él, ella y ellos). El narrador distanciado puede ser omnisciente, capaz de leer la mente de los personajes, o bien, limitado a describir tan sólo ciertos pensamientos y sentimientos de los personajes. Con todo, el tipo de narrador determina el punto de vista desde el que se narra la historia.

"Lección de cocina" está narrada desde el punto de vista de la primera persona, por una mujer recién casada que lucha por cocinarle un platillo a su marido. Nos dice: "Me planto, hecha una imbécil, dentro de una cocina impecable y neutra, con el delantal que usurpo para hacer un simulacro de eficiencia y del que seré despojada vergonzosa pero justicieramente". Al preparar la comida, reflexiona sobre su complicado matrimonio.

Actividades para discusión y ejercicio de escritura

Pedir a los alumnos que discutan el papel de la narradora dentro de la historia utilizando la tarea de la primera clase. ¿Por qué eligiría Castellanos contar el cuento desde la perspectiva de la joven mujer recién casada, en vez de optar por la voz objetiva de un narrador en tercera persona? ¿Cómo cambiaría la perspectiva del lector de haber un cambio en el punto de vista?

Pedir a los alumnos que escriban en su diario de lectura una respuesta a la siguiente cita, considerando las siguientes preguntas: ¿Por qué se rebela la narradora ante su papel como esposa? ¿De qué maneras difieren sus deberes de los de la generación de su madre? ¿Cómo cree que reaccionaría su marido si ella se negase a realizar tales tareas o si no las hiciera bien? ¿Por qué eso podría generar resentimiento?

> Se me atribuyen las responsabilidades y las tareas de una criada para todo. He de mantener la casa impecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infalible... Debo, por otra parte, contribuir al sostenimiento del hogar... En mis ratos de ocio me transformo en una dama de sociedad que ofrece comidas y cenas a los amigos de su marido, que asiste a reuniones, que se abona a la ópera, que controla su peso, que renueva su guardarropa, que cuida la lozanía de su cutis, que se conserva atractiva.

Tarea

Leer "¡Diles que no me maten!" de Juan Rulfo. Hacer una lista de los personajes principales de la historia y escribir una descripción de cada uno de ellos en una sola línea.

4

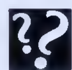
Lección cuatro

ENFOQUE:
El desarrollo de personajes

"¡Diles que no me maten!" de Juan Rulfo

El personaje central dentro de una obra literaria se conoce como el protagonista. Usualmente, el protagonista inicia la acción principal de la historia y a menudo se sobrepone a una falla, tal como debilidad o ignorancia, para alcanzar un nuevo grado de comprensión hacia el final de la obra. Un protagonista que actúa con gran honor o valentía puede ser llamado un héroe. Un antihéroe es un protagonista que carece de estas cualidades. En vez de ser digno, valiente, idealista o propositivo, el antihéroe puede ser cobarde, egoísta o débil. El trayecto de un protagonista se enriquece con el encuentro de personajes que sostienen creencias divergentes. Un tipo de tales personajes, digamos el contrastante, tiene características que contrastan con las del protagonista y resaltan la personalidad de éste. El personaje contrastante más importante, el antagonista, se opone al protagonista, impidiendo o complicando su éxito.

El protagonista del cuento de Juan Rulfo "¡Diles que no me maten!" es Juvencio Nava, un hombre que ha vivido oculto durante treinta y cinco años, luego de haber asesinado a su vecino, Don Lupe Terreros. Juvencio es perseguido por el hijo de Don Lupe, quien ahora es coronel y finalmente alcanza al asesino de su padre. El propio hijo de Juvencio, Justino, ha actuado como enlace entre el coronel y Juvencio, a pesar de las preocupaciones por su propia seguridad y la de su esposa y ocho hijos.

Actividades para discusión

Hacer una lista de los personajes principales en el pizarrón del aula. Utilizando la tarea, discutir el papel de cada personaje dentro del cuento. Designar a un alumno para cada papel. Pedir al resto del grupo que se divida en dos grupos. Asignar a un equipo como abogados defensores de Juvencio y al otro, como fiscales. Cada equipo podrá pedir a los personajes que sirvan como testigos para la defensa, o para la acusación. Argumentar la inocencia de Juvencio, y luego debatir su sentencia. ¿Merece compasión o simpatía Juvencio? ¿Cuál fue su motivo para matar a Don Lupe? ¿Se justifica la venganza del Coronel Terreros? ¿Merece su castigo Juvencio? ¿Podría considerarse como héroe a algún personaje del cuento?

Ejercicio de escritura

Pedir a los alumnos que escriban en su diario de lectura sobre lo que sucede luego de la escena final de "¡Diles que no me maten!". ¿Termina con Juvencio la disputa de muerte o se inicia un nuevo ciclo de venganzas? ¿Queda satisfecho el Coronel Terreros con la muerte del hombre que asesinó a su padre? ¿Qué papel jugó Justino en la captura de su padre, y cómo le hace frente a esta experiencia?

Tarea

Pedir a los alumnos que vuelvan a leer el cuento, pero ahora identificando los principales momentos decisivos de la trama y los giros en el tiempo.

5

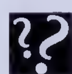
Lección cinco

ENFOQUE:
La trama

"¡Diles que no me maten!" de Juan Rulfo

El autor urde la estructura de una trama narrativa para crear expectación, incrementar el suspenso y desarrollar a sus personajes. El ritmo de los acontecimientos puede hacer que una novela se vuelva predecible o sorpresiva. Mediante escenas retrospectivas o imaginaciones proféticas, el autor puede desafiar las limitaciones del tiempo. A veces, el autor puede conformar una trama simple al contar historias dentro de la historia. En una obra convencional de ficción, el punto culminante del conflicto planteado por el cuento —el clímax— es seguido por su resolución, o desenlace, en el que se presentan los efectos de esa acción climática.

El cuento de Rulfo atrapa al lector desde la primera línea —"¡Diles que no me maten, Justino!"— y la urgencia de la narración continúa en cada página. El cuento en sí es simple: un hombre mata a otro por una disputa de tierra. El asesino se esconde hasta que es atrapado cuatro décadas después. La complejidad del cuento es resultado de cómo se desenvuelven los detalles y puntos decisivos de la historia.

Actividades para discusión

Rulfo despierta nuestro interés de manera inmediata, al proyectar al lector al centro de la acción de la primera línea. Comentar y discutir como grupo las reacciones de los alumnos a las primeras líneas del cuento. ¿Quién intenta matar a este hombre? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Provoca compasión por el protagonista la manera en que Rulfo inició su cuento? ¿Por qué o por qué no?

Gracias a las escenas retrospectivas, pronto sabemos que Juvencio no es inocente. Preguntar a los estudiantes si se sintieron en conflicto por apoyar a Juvencio. ¿Aumentó el suspenso en la historia cuando se enteraron de que él había asesinado a Don Lupe?

Pedir a los alumnos que hagan una línea de tiempo de los principales hechos narrados en el cuento. ¿Cuáles son narrados en presente y cuáles son revelados a través de escenas retrospectivas? ¿Cómo afecta al lector la manera en que adquiere información adicional en la opinión que tiene sobre los personajes?

Ejercicio de escritura

"¡Diles que no me maten!" se revela lentamente a través de escenas retrospectivas. Pedir a los alumnos que escriban en su diario de lectura sobre los giros en la trama del cuento. ¿Cambió su preferencia entre los personajes? De ser así, ¿en qué punto sucedió tal cambio? ¿Llegaron a anticipar algunos de los giros que cobra la trama? ¿Cuál revelación fue la más impactante? ¿Por qué?

Tarea

Leer "Mi vida con la ola" de Octavio Paz. Identificar varios ejemplos para cada una de las siguientes preguntas: ¿Qué momentos específicos del cuento resultan extraños o soñados? ¿Qué momentos parecen ser más convencionales?

6

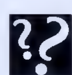
Lección seis

ENFOQUE:
El surrealismo

"Mi vida con la ola" de Octavio Paz

El surrealismo es un movimiento modernista del arte y la literatura, iniciado por el poeta francés André Breton, en 1924, con la publicación de *Le Manifeste du Surréalisme*. En ese texto proclamaba la existencia de una realidad más profunda, incomprensible para las mentes mortales. Para reflejar esa realidad abismal, los artistas surrealistas encarecen la imaginería de lo extraño y onírico. Abrevando de las teorías de Sigmund Freud, los surrealistas buscan crear su arte de acuerdo con los dictados del inconsciente.

El surrealismo floreció entre la primera y la segunda guerra mundial. Artistas como Pablo Picasso (1881-1973), Marcel Duchamp (1887-1968), René Magritte (1898-1967) y Salvador Dalí (1904-1989) pintaron obras surrealistas en diferentes etapas de sus respectivas carreras. La lectura de "Mi vida con la ola" de Octavio Paz como un poema en prosa surrealista es sólo una de varias posibles interpretaciones para este fascinante cuento corto. Publicado por primera vez en 1976, puede ser leído como una alegoría erótica, una exploración de la relación entre el artista y su musa, como un cuento corto que explora el realismo mágico o de otras muchas maneras, aún no descubiertas.

Actividades para discusión

La siguiente afirmación resume la ambición surrealista de André Breton: "Creo en la futura transmutación de aquellos dos estados aparentemente contradictorios, el sueño y la realidad, fundidos en una suerte de realidad absoluta, una surrealidad, por decirlo de alguna manera. Espero tal consumación, convencido de que no la llegaré a compartir en vida, aunque la muerte me importaría poco si tan sólo pudiera probar el júbilo que eso arrojará finalmente". ¿Cómo podría aplicarse esta declaración del surrealismo al cuento "Mi vida con la ola" de Octavio Paz?

A pesar de que "Mi vida con la ola" es un cuento fantástico, ¿qué elementos de su trama se asemejan a otros cuentos, más tradicionales, leídos por los alumnos? En particular, ¿cómo es que el cuento parece reflejar un amorío convencional? Pedir a los alumnos que identifiquen momentos específicos del cuento donde el lenguaje evoca a un típico romance entre dos personas. ¿Puede aún considerarse a esta historia como surrealista?

Ejercicio de escritura

En su discurso de aceptación del Premio Nobel, Octavio Paz dijo, "Perseguimos a la modernidad en sus incesantes metamorfosis y nunca logramos asirla. Se escapa siempre: cada encuentro es una fuga. La abrazamos y al punto se disipa: sólo era un poco de aire". Pedir a los alumnos que en su diario escriban dos párrafos considerando las maneras en que esta cita pudiera arrojar claves para la interpretación del cuento.

Tarea

Releer "Mi vida con la ola", y luego, el tercer impreso a repartirse con esta guía. Pedir a los alumnos que escriban dos párrafos que expliquen sus razones para estar o no de acuerdo con la interpretación de Thiel.

7

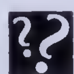
Lección siete

ENFOQUE: La metáfora

"Mi vida con la ola" de Octavio Paz

Los escritores utilizan el lenguaje figurativo para ayudar al lector a visualizar y experimentar hechos y emociones. La imaginería, una sola palabra o una serie de palabras que refieran cualesquier experiencia sensorial (vista, sonido, olfato, tacto o gusto) contribuye a crear una experiencia visceral para el lector. Algunos lenguajes figurativos nos demandan llevar al límite nuestra imaginación, encontrando semejanzas en cosas aparentemente no relacionadas. Un símil es una comparación entre dos cosas que inicialmente parecen bastante diferentes, pero que han demostrado tener semejanzas significativas. Los símiles emplean un conectivo, usualmente "como", "tal" o "en vez", o bien, un verbo como "parecer". Una metáfora declara que una cosa es otra para sí extender y expandir el significado de uno de esos objetos. Al afirmar que una cosa es otra, las metáforas crean una estrecha asociación que enfatiza alguna similitud importante.

La personificación es una figura verbal en la que una cosa, animal o término abstracto (verdad, muerte, el pasado, etc.) cobran cualidades humanas. La comprensión del cuento depende de poner atención tanto a los elementos literales como figurativos evocados por Paz.

Actividades para discusión

¿Qué imágenes específicas utiliza Paz para describir la presencia de la ola en la vida del narrador al principio del cuento y cómo cambian estas imágenes al final del relato? ¿De qué manera contrastan las imágenes oscuras del final con las descripciones literales de la ropa, los trenes, los policías, la celda de la cárcel y la cubeta de hielo?

Identificar los momentos específicos en que la ola es descrita con cualidades humanas. ¿De qué manera confieren tales momentos de personificación —junto con los extraños detalles de su naturaleza elemental— una cualidad surrealista a "Mi vida con la ola"?

En grupo, enumerar tres posibles interpretaciones para los dos últimos párrafos del cuento. ¿Por qué diría el narrador que la ola "era un látigo implacable, que golpeaba, golpeaba, golpeaba"? Pedir a varios alumnos que lean su tarea en voz alta. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con el punto de vista de Diane Thiel, expresado en el tercer impreso repartido?

Ejercicio de escritura

Pedir a los estudiantes que listen en su diario de lectura diferentes lugares en "Mi vida con la ola" donde las palabras puedan referirse (ya sea directamente o como insinuación) tanto a una mujer como a una ola. Describir en dos párrafos cómo la apreciación total de la historia depende de la percepción de sus cualidades literales y figurativas.

Tarea

Pedir a los alumnos leer "Chac Mool" de Carlos Fuentes. Pedirles que pongan particular atención a su forma inusual, que consta de un diario insertado dentro de la narración en primera persona por parte de otro personaje.

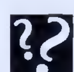
8

Lección ocho

ENFOQUE: La escritura epistolar

"Chac Mool" de Carlos Fuentes

La palabra "epistolar" proviene del vocablo *epistola* que en latín significa carta. La escritura epistolar narra a través de documentos escritos por uno o más personajes. Estos documentos pueden tomar la forma de cartas, como en la novela *Frankenstein* de Mary Shelly, como entradas de un diario o como una combinación de documentos como en *Drácula*, de Bram Stoker. Algunos escritores utilizan usualmente la forma epistolar para brindar autenticidad al relato, en el sentido de que el autor o narrador descubrió tales documentos y los comparte con el lector.

Actividades para discusión

Carlos Fuentes eligió estructurar este cuento como si fuese un diario anidado dentro de la narración en primera persona de un personaje que no es el autor del diario. Discutir la estructura de "Chac Mool" utilizando la tarea asignada en la clase previa. ¿Por qué decidió Fuentes contar el cuento a través del filtro de un narrador que lee las entradas en el diario de su amigo Filiberto? ¿De qué manera cambiaría el final si Fuentes hubiese sólo escrito los diarios de Filiberto?

El testimonio del narrador no es un mero recurso de encuadre. El narrador interrumpe el diario de Filiberto en dos ocasiones. En la primera de estas interrupciones escribe "La entrada del 25 de agosto parecía escrita por otra persona. A veces como niño, separando trabajosamente cada letra; otras, nerviosa, hasta diluirse en lo ininteligible". ¿De qué manera se condiciona nuestra interpretación del cuento al percatarnos no sólo del medio utilizado por Filiberto —"el cuaderno barato, de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol"— sino incluso de su errática caligrafía?

Finalmente, considerar que dos de las mejores historias de terror, *Frankenstein* y *Drácula*, así como "Chac Mool" fueron escritas en forma epistolar. ¿Qué tendrá la escritura epistolar que se presta a la creación del desasosiego, suspenso o pavor?

Ejercicio de escritura

Pedir a los alumnos que escriban en su diario de lectura en la forma epistolar. Exhortarlos a que sean creativos. Pueden utilizar cartas, entradas de diario, correos electrónicos o incluso, entradas al blog.

Tarea

Pedir a los alumnos que recorran las páginas de "Chac Mool" en busca de ejemplos de objetos simbólicos. ¿En qué se diferencia el significado simbólico del significado literal de un objeto? ¿De qué manera informan a nuestra comprensión del cuento o sus personajes cada uno de tales símbolos?

9

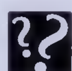
Lección nueve

ENFOQUE:
El simbolismo

"Chac Mool" de Carlos Fuentes

Los símbolos son personas, lugares o cosas que dentro de una narración cobran un significado más allá de su comprensión literal. El arte de contar cuentos depende de los símbolos para presentar ideas y sugerir nuevos significados. Con frecuencia, un objeto específico será utilizado para referir (o simbolizar) un concepto más abstracto. La repetida aparición de un objeto sugiere un significado no literal, o figurativo, añadido a un objeto. A menudo los símbolos se encuentran en el título del cuento, en el principio del mismo o al final, dentro de una acción profunda o en el nombre o la personalidad del personaje. La vida de un relato es perpetuada por generaciones de lectores que interpretan y reinterpretan los principales símbolos del mismo. El lector puede revelar nuevas interpretaciones al identificar y comprender los símbolos de la historia.

Más allá de sus encantos como historia de terror, ¿qué significados contiene "Chac Mool"? Al iniciar el relato, Filiberto se acaba de ahogar al intentar nadar para alejarse de su hotel. El narrador aparece para hacerse cargo del cadáver de su amigo y encuentra el cuaderno de Filiberto en una mochila. Las entradas al diario describen los últimos fatídicos días de Filiberto con la estatua de Chac Mool.

Actividades para discusión y ejercicio de escritura

Mostrar a los alumnos fotografías de un Chac Mool. Discutir cuál es el valor simbólico que tiene esta primitiva figura de piedra dentro del cuento. Preguntar a los alumnos por qué creen que el Chac Mool aparece primero en un sótano y por qué termina allí mismo Filiberto. La última vez que vemos al Chac Mool aparece como "un indio de tez amarilla, en saco de gala y pañuelo" (p. 48). ¿De qué maneras ha cambiado Chac Mool en el transcurso del cuento? ¿Quién cambia más, él o Filiberto? Hacia el final, ¿están ambos en ruinas?

Ejercicio de escritura

Pedir a los alumnos que escriban un ensayo de dos páginas sobre lo que podría significar el agua en "Chac Mool". ¿Cambia o evoluciona su significado simbólico en el transcurso del cuento? De todas las formas posibles en que pudo haber muerto Filiberto, ¿por qué crees que Fuentes optó por ahogarlo? Pedir a los alumnos que sustenten sus ideas con pasajes tomados del texto.

Tarea

Pedir a los alumnos que comiencen a escribir sus ensayos, utilizando los tópicos que aparecen al final de esta guía o los que surjan al revisar sus diarios de lectura. Se esperan para la siguiente clase los borradores de estos textos.

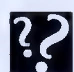
10

Lección diez

ENFOQUE:

¿Qué hace grande a un cuento corto?

Los grandes cuentos articulan y exploran los misterios de nuestras vidas cotidianas dentro del contexto mayor de la existencia humana. La voz narrativa del escritor, su estilo y el uso de lenguaje conforman la trama, los personajes y la temática. Al crear oportunidades para aprender y reflexionar, todo gran cuento es una obra de arte que afecta a muchas generaciones de lectores, cambia sus vidas, reta sus suposiciones y abre nuevos terrenos para su imaginación.

Actividades para discusión

Plantear a los alumnos las siguientes preguntas: Si fueras la voz de tu generación, ¿cuál sería tu mensaje más importante? ¿Por qué elegirías transmitirlo en un cuento corto, en vez de una novela, un poema, un discurso o ensayo? ¿Qué cuento narrarías para transmitir tu punto de vista?

Ejercicio de escritura

Pedir a los alumnos que trabajen en sus ensayos en clase. Estar en disposición de asistir en los borradores, versiones preliminares y en las argumentaciones. Pedirles que se junten con otro alumno para editar sus borradores y primeras versiones. Para esta etapa de edición, proveer a los alumnos una lista de cosas que deberán cumplir para lograr un ensayo bien escrito.

Tarea

Los alumnos deben terminar de escribir sus ensayos para entregarlos durante la siguiente sesión.

Tópicos para ensayo

Las actividades para discusión y los ejercicios de escritura de esta guía proporcionan posibles tópicos para ensayo, así como las preguntas para discusión de la Guía del lector. Los alumnos más avanzados pueden aportar sus propios tópicos para ensayo, mientras que sean específicos y convincentes. Se proporcionan aquí otras ideas para ensayos.

Para sus ensayos, los alumnos deberán organizar sus ideas en torno a una tesis particular sobre el cuento. Tal afirmación o tesis deberá enfocarse con claridad en el razonamiento que sustenta su conclusión. Tanto la tesis como las razones que la sustentan deberán estar apoyadas con referencias al texto.

1. El matrimonio atenta contra la identidad femenina de la narradora en "Lección de cocina" de Rosario Castellanos. Amplía el resumen de la trama y el análisis del personaje contenido en el diario de lectura y explora las maneras en que el pedazo de carne simboliza la vida de la narradora. ¿De qué manera nos permiten comprender el estado emocional del narrador los cambios ocurridos mientras se cocina la carne?

2. Analiza uno de los cuentos de la antología y esboza una frase que resuma su temática principal. Utilizando citas del texto, escribe un ensayo que sustente tu afirmación. Asegúrate de considerar el título del cuento, su punto de vista, los personajes principales, el ambiente y los objetos de valor simbólico al escribir tu ensayo.

3. El realismo mágico combina elementos del mundo real con descripciones y hechos imaginativos y surrealistas. Muchos escritores latinoamericanos son considerados los maestros de tal forma. Amplía las entradas al diario de lectura para considerar las maneras en que Octavio Paz aporta elementos de realismo mágico a las páginas de "Mi vida con la ola". ¿De qué manera incrementa el efecto del cuento la incorporación de personajes y hechos fantásticos? ¿De qué manera es diferente nuestro mundo al estudiarlo a través de la lente de posibilidades que nos proporciona el realismo mágico?

4. Escribir en torno al ambiente de un cuento nos invita a estudiar no sólo el tiempo y espacio del relato, sino también las formas en que ese ambiente en particular afecta a los personajes. Elige un cuento de la antología y escribe un ensayo considerando las siguientes preguntas: ¿Cuándo y en dónde transcurre el relato? ¿El lugar sugiere algo en torno a la vida de los personajes? ¿Es el clima un aspecto importante del cuento? De ser así, ¿cómo?

5. Elige dos cuentos en los que encuentres similitudes y evalúa los puntos fuertes de cada uno de ellos, proporcionando evidencias de entre los textos para apuntalar tu criterio. Esto podría incluir estudios de carácter de los protagonistas de los cuentos, comparación de ambientes, contrastes entre los diferentes estilos de escritura de los autores o enfoques en torno a las formas en que se dirigen hacia tópicos o temas similares.

6. Elige un cuento que no te haya gustado leer y escribe una reseña crítica. Asegúrate de ofrecer razonamientos reflexivos para tu crítica y apuntalar tus argumentos con pasajes tomados del texto.

Proyectos angulares

Los maestros pueden considerar las formas en que estas actividades podrían ligarse a otras actividades comunitarias ofrecidas por The Big Read. La mayoría de estos proyectos podrían llevarse a cabo en una biblioteca local, una asamblea de estudiantes o en una librería.

1. **Galería fotográfica:** Dividir a los alumnos en cinco grupos. Asignar a cada grupo uno de los siguientes tópicos:

    a. El México antiguo
    b. El paisaje mexicano, incluyendo las actuales cosechas
    c. Ciudades mexicanas modernas
    d. Líderes políticos del siglo XX
    e. Iglesias y catedrales

    Pedir a cada grupo que encuentre e imprima fotografías relacionadas con su tópico respectivo y escribir breves subtítulos para cada una de ellas. Organizar las fotografías en una exhibición que pueda mostrarse en una asamblea escolar o junto con algún evento de The Big Read en su comunidad.

2. **Puesta en escena:** En colaboración con el profesor de teatro escolar producir una puesta en escena de uno o más cuentos de la antología. Los estudiantes que no se sientan cómodos con la actuación pueden ocuparse de la iluminación, la escenografía o el vestuario.

3. **Galería artística:** Pedir a los alumnos que dibujen o pinten una escena de alguno de los cuentos cortos de la antología. Mostrar las obras en el pasillo de la escuela o durante alguna actividad local de The Big Read, o bien, crear una exposición de arte surrealista mexicano. Pedir a los alumnos que investiguen a los artistas y sus obras, incluyendo datos biográficos, culturales e históricos que complementen la comprensión de las obras. Montar la exposición en la biblioteca de la escuela, en el auditorio o en algún evento popular de su comunidad.

4. **Festival de lectura:** Leer varios cuentos de la antología en voz alta en algún café local o lugar de reunión. Asociarse con algún programa de artes culinarias de alguna preparatoria o universidad vecina para ofrecer dulces mexicanos que podrán disfrutar con su café los asistentes al festival.

5. **Adaptación:** Dividir la clase en grupos. Pedir a los alumnos que adapten sus cuentos favoritos de *Sol, piedra y sombras*, utilizando a su propia comunidad o ciudad como ambiente. Deberán escribir todos los diálogos y asignar los papeles de todos los personajes. Pedir a cada grupo que actúe ante la clase entera o ante una asamblea de alumnos. Posteriormente, discutir los cambios en el ambiente del cuento. ¿De qué manera cambió la historia? ¿Cuáles son los temas sociales que comparten México y los Estados Unidos?

6. **Apreciación cultural:** En colaboración con alguna clase de historia mundial, de hechos de actualidad o de estudios sociales, podría planearse un día para la exploración de la cultura mexicana. Escuchar música mexicana, proyectar alguna película mexicana, disfrutar de la comida mexicana y hablar sobre noticias recientes que tengan especial relevancia para el pueblo de México.

Ficción corta

La ficción literaria moderna ha sido dominada por dos formas: la novela y el cuento. "Ficción" (del latín *fictio*, "forma o falsificación") es el nombre asignado a la escritura que es al menos en parte imaginativa. En la ficción histórica, el escritor echa mano de información verídica para presentar escenas, hechos o personajes, pero tales datos de la realidad son de importancia secundaria. Los lectores deben esperar que una novela o un cuento represente el sentir de la forma en que la gente responde a las circunstancias de la vida, más que una crónica auténtica de los hechos del pasado.

Las antiguas formas del cuento se remontan a los días de la narración oral. Para la mayoría de nosotros son muy conocidas las fábulas de Esopo y las parábolas de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento. Estas breves formas narrativas brindan una lección moral. Usualmente, son relatos lo suficientemente cortos como para ser memorizados y tienden a ser menos complicados y mejor detallados que las historias escritas para ser impresas en papel. Los cuentos de hadas como el de "Juan y las habichuelas mágicas" y los llamados cuentos largos como el de Paul Bunyan y Pecos Bill son narrados desde un mundo de mágicas posibilidades donde los sucesos sobrenaturales y fantásticas son de todos los días. Este tipo de cuentos tienden a una construcción más elaborada que la de las fábulas y parábolas, aunque su énfasis radica más en la acción que en el desarrollo de sus personajes.

El cuento corto por escrito emergió a principios del siglo XIX y se trata del último de los principales géneros literarios en desarrollarse. El cuento corto realizó al menos tres cosas que cambiaron la manera en que se narraba la ficción corta. En primer lugar, condensó la acción del relato, generalmente dentro de una sola situación enfocada sobre un personaje único. Todo el poder dramático y potencial narrativo del cuento se condensó en la exploración de una sola acción: su motivación, desenlace y efectos. El segundo parámetro fijado por el moderno cuento corto de ficción es el personaje plenamente delineado. Por lo común, los personajes son personas imaginarias que pueblan una historia. Algunos de los trabajos de ficción tienen personajes que no son humanos, tal como en "Mi vida con la ola" de Octavio Paz, pero incluso este tipo de personajes están imbuidos con rasgos humanos.

Finalmente, el cuento corto utilizó de manera poética la prosa. El sonido y el ritmo, la imagen y el símbolo, el tono y el punto de vista fueron todos delicadamente trabajados para comunicar la trama, así como la experiencia física y emocional del cuento. Edgar Allan Poe, quien contribuyó al desarrollo del cuento corto, pensaba que la forma del mismo es un tipo de prosa esencialmente poética cuya narrativa crea un estado en trance casi hipnótico de acentuado sentimiento, pensamiento y sensibilidad.

La trama de un cuento es el elemento que la mayoría de los lectores mejor recordarán. La trama es un patrón de acciones, hechos y situaciones utilizado por el autor para contar una historia. A través de la trama, los escritores crean una serie de respuestas emocionales en el lector: suspenso, humor, tristeza, excitación e incluso, terror. Un logrado cuento combina la trama junto con sólidos personajes y lenguaje poético para desafiar, deleitar y encantar a sus lectores.

Tomado de *The Longman Anthology of Short Fiction* por Dana Gioia y R. S. Gwynn, eds.

Crítica de la respuesta del lector

La crítica literaria no es un ejercicio abstracto e intelectual; es una respuesta humana y natural hacia la literatura. La crítica literaria no es más que un discurso —hablado o escrito— en torno a la literatura. La crítica de la respuesta del lector intenta describir qué sucede dentro de la mente del lector al interpretar una obra de ficción. Este tipo de crítica literaria reconoce que así como la escritura, la lectura es un proceso creativo. Los críticos de la respuesta del lector creen que ningún texto proporciona su significado en sí mismo; los textos literarios no tienen un significado independientemente de las interpretaciones del lector. De acuerdo con esta escuela, un texto no queda completo hasta que es leído e interpretado.

La manera más fácil para explicar la crítica de la respuesta del lector es relacionarla con la común experiencia de releer un libro favorito luego de muchos años de no hacerlo. Un libro leído durante la infancia puede parecer sorprendentemente diferente cuando es releído en la adolescencia o en la madurez. El personaje alguna vez recordado favorablemente puede parecer menos admirable, en tanto otro personaje se vuelve más simpático. El libro no ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, nuestra propia experiencia vital entre la primera lectura y cualesquiera lecturas subsecuentes puede afectar la manera en que respondemos a una historia.

La crítica de la respuesta del lector indaga en torno a las diferentes visiones que tienen diversos lectores sobre un mismo texto. Se subrayan las formas en que los valores religiosos, culturales y sociales pueden afectar la manera en que leemos y responder a ciertas obras de ficción. Desde luego, no hay dos individuos que necesariamente leerán un texto de exacta manera ni concordarán sobre su significado. En vez de declarar a una interpretación como la correcta, y a la otra, errada o equivocada, la crítica de la respuesta del lector reconoce que los diferentes enfoques son inevitables. En vez de ignorar o reconciliar las contradicciones, busca explorarlas. La crítica de la respuesta del lector también se traslapa con la crítica de género al explorar cómo hombres y mujeres leen el mismo texto bajo diferentes supuestos.

En tanto la crítica de la respuesta del lector rechaza la noción de que sólo podrá haber una única forma correcta de lectura para un texto literario, no considera todas las lecturas permisibles. Cada texto crea los límites propios de sus posibles interpretaciones. No podemos de pronto cambiar el ambiente, la manera en que se desenvuelve la trama del cuento ni redefinir a sus personajes.

Una buena manera de dar seguimiento a la ficción que uno lee, así como registrar las respuestas emocionales generadas por la narración, es llevar un diario de lectura. Se puede utilizar tal diario para explorar las ideas para un ensayo, anotar las citas importantes y listar las palabras para buscarse en el diccionario. Utilice su diario de lectura al estudiar *Sol, piedra y sombras* para registrar de manera conveniente sus propias respuestas a los cuentos leídos en esta antología.

Tomado de *The Longman Anthology of Short Fiction* por Dana Gioia y R. S. Gwynn, eds.

"Mi vida con la ola" de Octavio Paz

Una alegoría del proceso creativo, por Diane Thiel

"Mi vida con la ola" de Octavio Paz tiene una naturaleza de muchas capas que elude la definición inmediata. ¿Es un idilio descrito por la ola o es un aspecto de sí mismo? ¿Es memoria? ¿O es la musa, la inspiración, que lo sigue desde el mar, provocando que se encarcele y luego lo espera en su regreso a casa, listo para lanzarlo en todas direcciones?

La ola está investida de cualidades humanas y el narrador tiene una relación con ella que es tanto física como emocional. Una lectura superficial puede llevar a la conclusión de que la ola es una mera representación de una relación amorosa. La naturaleza sensual de la ola y su relación erótica y tempestuosa con el narrador pueden avalar esta impresión. Una lectura más atenta, sin embargo, revela algunas inconsistencias. La ola presenta algunas cualidades que no son humanas. Sus tempestades, como las del mar, están ligadas al clima. Carece del epicentro humano de la mortalidad y la vulnerabilidad que ella genera.

El origen de esta obra —su inclusión en el libro *Águila o sol*, una colección de poemas en prosa que versan sobre el proceso creativo— ofrece una reveladora pista para desentrañar los posibles significados más hondos de la ola. Las obras recogidas en *Águila o sol* describen al proceso artístico como un encuentro físico, erótico y, a veces, violento. La elección de una ola para describir tal experiencia es una evocación por parte de Paz. Como escritor, lucha contra las volátiles demandas de la musa. Es una relación que suena familiar para todos los escritores. La ola te acompañará a casa. No tienes otra opción al respecto. Vendrá en tu búsqueda. Harás cualquier cosa por esa ola. Ir a la cárcel no te impedirá seguir escribiendo, pero esta relación será tempestuosa —a veces, incluso tortuosa— ya que nunca sabrás lo que requiere la musa.

La doble metáfora —del proceso creativo como ola y de la ola como persona— es efectiva debido a que puede describir la relación con la musa de manera simultánea en los niveles intelectual, emocional y visceral. Las connotaciones eróticas son particularmente efectivas dado que subrayan la intensidad de la obra. Paz eligió un sustantivo en femenino (*la ola*) para su personaje, lo cual requiere de un pronombre también femenino en español. El efecto en el lenguaje original es algo más sutil que con el uso de "she" en inglés. La traducción alienta enfáticamente hacia una primera lectura de la obra como descripción de una relación amorosa.

La última imagen de la ola, descuartizada en cubetas de hielo, puede parecer escalofriante, pero ofrece también pistas en torno a su identidad. Las ideas generadas por el proceso creativo pueden volverse tortuosas en algunas ocasiones. Uno puede dejar de lado la escritura durante un rato, para dejar que la inspiración cuaje en palabras. Para el escritor, la inspiración puede ser el monstruo contra el que hay que batallar hasta que se rompe en pedazos: palabras, poemas, cuentos. El hecho de que el narrador "vende" a la ola sugiere además su naturaleza como musa. ¿Será acaso el mesero el editor que utiliza pequeñas esquirlas del producto de inspiración para enriquecer las vidas de los lectores como si fuese vino helado? Es un destino desafortunado: la ola de la inspiración reducida a hielo de restaurante. Paz parece sugerir que uno no puede en realidad atrapar a la ola, sino tan sólo servirla en los más diminutos pedazos.

Reproducido con permiso de la autora. Originalmente publicado en *Fiction*, editado por X.J. Kennedy y Dana Gioia.

Recursos para la enseñanza

Libros

Castellanos, Rosario. *A Rosario Castellanos Reader: An Anthology of Her Poetry, Short Fiction, Essays, and Drama.* Austin: University of Texas Press, 1988.

Fuentes, Carlos. *Myself with Others*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1988.

Paz, Octavio. *The Labyrinth of Solitude: Life and Thought in Mexico.* New York: Grove Press, 1961.

Rulfo, Juan. *Juan Rulfo's Mexico.* Washington: Smithsonian, 2002.

Sitios en Internet

www.mexonline.com
Este sitio contiene información sobre la cultura e historia de México.

www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1990/paz-bio.html
El sitio web de la Fundación Nobel contiene información sobre Octavio Paz, un resumen de su obra, una bibliografía completa y los textos de su discurso al recibir el Premio Nobel, así como el brindis que pronunció durante el banquete.

www.poets.org/poet.php/prmPID/645
The Academy of American Poets contiene una biografía, bibliografía y enlaces relacionados con Octavio Paz.

www.achievement.org/autodoc/page/fue0int-1
El sitio web de The American Academy of Achievement sirve para encender la imaginación de estudiantes a lo largo de la Unión Americana y a lo ancho del mundo entero al conectarlos directamente en persona con los grandes pensadores de nuestra era. El sitio contiene una entrevista con Carlos Fuentes llevada a cabo en junio de 2006.

www.surrealism.org
Este sitio contiene información sobre el movimiento surrealista y el estilo artístico que fue fundado en 1924 por André Breton. También contiene información biográfica sobre surrealistas, tales como Salvador Dalí, René Magritte y Max Ernst.

Estándares del NCTE

Estándares del National Council of Teachers of English (NCTE) (Consejo Nacional de Maestros de Inglés)*

1. Los alumnos leen un amplio rango de textos impresos y no impresos para desarrollar una comprensión de los textos, de sí mismos y de las culturas de los Estados Unidos y el mundo; para adquirir nueva información; para responder a las necesidades y demandas de la sociedad y de su lugar de trabajo; así como para su realización personal. Entre estos textos se encuentran obras de ficción y no ficción, clásicas y contemporáneas.
2. Los estudiantes leen un amplio rango de literatura de muchos períodos en diversos géneros para desarrollar la comprensión de muchas dimensiones (p. ej. filosófica, ética, estética) de la experiencia humana.
3. Los estudiantes aplican un amplio rango de estrategias para comprender, interpretar, evaluar y apreciar dichos textos. Abrevan de su experiencia previa, su interacción con otros lectores y escritores, su conocimiento del significado de las palabras y otros textos, sus estrategias para identificar palabras y su comprensión de las características textuales (p. ej. la correspondencia de letras y sonidos, estructura de frases, contexto, gráficas).
4. Los estudiantes ajustan su uso del lenguaje hablado, escrito y visual (p. ej. convenciones, estilo, vocabulario) para comunicarse de manera efectiva con una variedad de audiencias y para diferentes propósitos.
5. Los estudiantes emplean un amplio rango de estrategias al escribir y utilizan diferentes elementos del proceso de la escritura de manera apropiada para comunicarse con diferentes auditorios para una variedad de propósitos.
6. Los estudiantes aplican su conocimiento de la estructura de lenguaje, convenciones de lenguaje (p. ej. ortografía y puntuación), técnicas en medios, lenguaje figurativo y género para así crear, criticar y discutir textos impresos y no impresos.
7. Los estudiantes llevan a cabo una investigación sobre temas e intereses al generar ideas y preguntas y al plantear problemas. Reúnen, evalúan y sintetizan datos a partir de una variedad de fuentes (p. ej. textos impresos y no impresos, artefactos, personas) para comunicar sus hallazgos en formas o maneras que mejor se adapten a sus propósitos y su audiencia.
8. Los estudiantes utilizan una variedad de recursos tecnológicos e informativos (p. ej. bibliotecas, bases de datos, redes cibernéticas, video) para recabar y sintetizar información y crear y comunicar el conocimiento.
9. Los estudiantes generan una comprensión de y un respeto hacia la diversidad del uso del idioma, patrones y dialectos entre culturas, grupos étnicos, regiones geográficas y papeles sociales.
10. Los estudiantes cuya primera lengua no es el inglés hacen uso de su lengua materna para desarrollar competencia en el idioma inglés y desarrollar la comprensión del contenido del plan de estudios.
11. Los estudiantes participan como miembros conocedores, reflexivos, creativos y críticos de una variedad de comunidades literarias.
12. Los estudiantes utilizan el lenguaje verbal, escrito y visual para lograr sus propios propósitos (p. ej. aprender, placer, persuasión e intercambio de información).

* Esta guía fue desarrollada tomando en consideración los estándares del NCTE y los estándares estatales en materia del lenguaje de las artes. Utilice estos estándares para guiar y desarrollar su aplicación para el plan de estudios.

"En casa, mi padre me hacía leer la historia de México, estudiar la geografía mexicana y comprender los nombres, sueños y derrotas de México... una tierra de Oz con un verde camino de cactus, un paisaje y un alma tan diferentes a los de los Estados Unidos que parecían una fantasía".

—CARLOS FUENTES
tomado de *Myself with Others: Selected Essays*

De izquierda a derecha: Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes.

"El México precolombino, con sus templos y sus dioses, es un montón de ruinas pero el espíritu que animó ese mundo no ha muerto. Nos habla en el lenguaje cifrado de los mitos, las leyendas, las formas de convivencia, las artes populares, las costumbres. Ser escritor mexicano significa oír lo que nos dice ese presente — esa presencia".

—OCTAVIO PAZ
de su discurso de aceptación del Premio Nobel 1990

"Yo seré, de hoy en adelante, lo que elija en este momento..."

—ROSARIO CASTELLANOS
tomado de su cuento *Lección de cocina*

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS

El proyecto The Big Read es una iniciativa del National Endowment for the Arts (el Fondo Nacional para las Artes de Estados Unidos) con la intención de revitalizar el papel de la lectura en el centro de la cultura estadounidense. El NEA presenta The Big Read en colaboración con el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas y en cooperación con Arts Midwest.

Una nación eminente se merece eminencia en el arte.

